

Funciones y características del teatro

Desde que Aristóteles estudió el origen y la función del teatro en su famosa Poética (c. 330 a.C.), el propósito y características de éste han sido debatidas extensamente. A lo largo de los siglos, el teatro ha sido utilizado; aparte de como pura expresión artística; como entretenimiento, ritual religioso, enseñanza moral, persuasión política y para formar opinión. Se mueve desde la presentación realista de cuentos hasta el movimiento y el sonido abstractos. La producción teatral implica el uso de accesorios, decorados, iluminación, vestuario, maquillaje o máscaras, así como un espacio para la representación (el escenario) y otro para el público (el auditorio), aunque ambos puedan coincidir, sobre todo en las producciones que se realizan en la actualidad. El teatro es, por tanto, una amalgama de arte y arquitectura, literatura, música y danza, y tecnología.

Presentación y representación teatral

El teatro de representación se apoya, por el contrario, en la ilusión. La mayor parte del teatro occidental desde el renacimiento ha sido fundamentalmente representacional: las obras tienen tramas posibles, los personajes parecen reales, el decorado tiende o, cuando menos, sugiere la realidad.

La mayoría de las representaciones no se encuadran, desde luego, en modo rígido en uno u otro grupo, sino que contienen elementos de las dos fórmulas.

Tipos de teatro occidental

Aparte de la intención estética, el teatro occidental puede ser clasificado por criterios económicos y por las distintas fórmulas de producción utilizadas. Así obtendremos categorías como teatro subvencionado, comercial, no comercial; frecuentemente denominado experimental; comunitario y académico.

Teatro subvencionado

El teatro subvencionado está apoyado económicamente por el gobierno o por una organización o fundación filantrópica. Dado el considerable gasto que conlleva una producción teatral, el limitado aforo de la mayoría de los teatros y, a menudo, lo poco atractivo de muchas obras para la población en general, muchos teatros sólo pueden permitirse una situación financiera solvente y unas producciones de calidad con la ayuda de subvenciones para complementar los ingresos de taquilla.

Teatro comercial

El teatro comercial atrae a un gran público y se produce con la intención de obtener ganancias. La base del teatro comercial es el entretenimiento; su impacto social y los valores artísticos y literarios son consideraciones de segundo orden.

Teatro no comercial

Los intentos de evitar las cuestiones financieras propias del teatro comercial desde finales del siglo XIX han dado como resultado la evolución del teatro no comercial. Conocido como teatro de arte en Europa y América

antes de la I Guerra Mundial, y más tarde como teatro experimental, el objetivo de este teatro es presentar obras más serias, literarias, activas políticamente, artísticas y de vanguardia. Experimenta con nuevas formas de producción, interpretación y diseño, dando voz a nuevos dramaturgos, actores y directores.

El teatro no comercial tiende a funcionar con presupuestos limitados, a convertir la falta de recursos en una virtud y a despreocuparse del beneficio comercial. Aquellas compañías que pueden conseguir la ayuda adecuada deben enfrentarse a la bancarrota tras un corto periodo o bien se ven forzadas a renunciar a sus ideales para sobrevivir. De hecho, las que sobreviven se vuelven casi tan comerciales como el teatro contra el que se rebelaban en un principio. Éste ha sido un patrón repetitivo en la historia del teatro del siglo XX.

Teatro comunitario y académico

El teatro comunitario lo forman aficionados, y se trata de miembros de una determinada comunidad o grupo que practican el teatro por distracción o pasatiempo. El teatro académico, tal y como su nombre sugiere, es el realizado en instituciones educativas, sobre todo en universidades y escuelas superiores. El objetivo educativo de este teatro está consolidado en un repertorio apoyado en los clásicos y en lo experimental.

Espacio teatral

También se puede hablar de teatro teniendo en cuenta el espacio en el que se produce. Los escenarios y auditorios han tenido distintas formas en cada época y en cada cultura. Los teatros de hoy tienden a ser flexibles y eclécticos en el diseño, incorporando elementos de diversos estilos; se les conoce como salas múltiples o multiuso.

Una representación teatral, sin embargo, no tiene por qué tener lugar en una estructura diseñada a tal efecto, ni siquiera en un edificio. El director inglés Peter Brook habla de la creación teatral en un "espacio vacío".

Muchas de las primeras fórmulas teatrales se desarrollaban en las calles, espacios abiertos, plazas de mercado, iglesias, habitaciones sin más, o edificios no contruidos para uso teatral.

A través de la historia, la mayoría de los teatros han empleado tres tipos de escenario: de prosenio, de corbata y circular o arena.

Escenario de prosenio

Desde el renacimiento, el teatro occidental ha estado dominado por la variante escénica llamada teatro de prosenio. El prosenio es la zona que separa el escenario del auditorio o patio de butacas. El arco del prosenio, que puede tener diversas formas, es la abertura del muro a través de la cual el público ve la representación. Un telón que, o bien eleva o bien se abre hacia los laterales, puede ocupar este espacio. El prosenio fue desarrollado en respuesta al deseo de enmascarar el escenario, esconder la maquinaria y crear un espacio fuera del escenario para las entradas y salidas de los intérpretes. El resultado aumenta la ilusión de la escena al eliminar todo aquello que recuerde la artificialidad de la representación y también anima al público a imaginar que aquello que no ve es una continuación de lo que ve.

Escenario de corbata

Un escenario de corbata, conocido también como de tres cuartos, es una

plataforma rodeada de público por tres partes. Esta fórmula fue la utilizada por el teatro griego antiguo, el teatro isabelino, el teatro clásico español, el teatro inglés de la restauración, el teatro clásico chino y japonés y gran parte del teatro occidental del siglo XX. La plataforma que sobresale hacia el patio puede estar respaldada por un muro o ser simplemente la prolongación de un escenario de prosenio de algún tipo. Dado que no existen barreras entre los intérpretes y el público, este tipo de escenario crea una mayor intimidad, como si la representación tuviera lugar en medio del patio de butacas, permitiendo la creación de efectos a través del uso del fondo escénico y de los espacios adyacentes al escenario.

Escenario circular o arena

La arena o escenario circular es un espacio escénico totalmente rodeado por el auditorio. Esta disposición ha sido puesta en práctica en diversas ocasiones durante el siglo XX, pero sus antecedentes históricos se encuentran en formas no dramáticas como el circo y tiene un uso limitado. La necesidad de proveer a todos los espectadores con igual posibilidad de visión crea unas circunstancias especiales sobre el tipo de escenario y los movimientos de los actores, ya que en cualquier momento una parte del público podría estar viendo a un actor por la espalda.

Auditorios

Los auditorios del siglo XX son en su mayoría variantes del auditorio construido (1876) por el compositor Richard Wagner para su famoso teatro de la ópera de Bayreuth, Alemania. Estos auditorios por lo general tienen forma de abanico y una inclinación hacia arriba empezando desde la primera fila, los asientos se disponen de forma alterna para no obstruir la visión. Algunos tienen una sección superior o anfiteatro, y otros, como los de la ópera, poseen palcos; asientos en secciones abiertas o cerradas a lo largo de los muros del auditorio; que son una herencia de la arquitectura teatral del barroco.

Personal del teatro

El personal puede dividirse en administrativo, creativo (artístico) y técnico.

Productor

El productor es el responsable de toda la administración: búsqueda y distribución de fondos, contratación de personal y supervisión de todos los aspectos de la producción, entre otros.

Director

El director toma todas las decisiones creativas o artísticas y es el responsable de la unidad armónica de una producción. En coordinación con los diseñadores (y quizás el productor) decide sobre conceptos, motivos o interpretación del guión o argumento; selecciona el reparto, y supervisa audiciones y ensayos; también tiene un papel definitivo en lo referente a decorados, vestuario, iluminación y sonido.

El concepto moderno de director se remonta al siglo XVIII con el actor-gerente David Garrick, aunque Jorge II, duque del principado de Saxe-Meiningen, sea citado generalmente como el primer director, en gira por Europa con su compañía durante las décadas de 1870 y 1880.

Actores

La interpretación implica imitación, personificación. La mayoría de las obras requieren la creación de complejos personajes con atributos físicos y psicológicos específicos. En el sentido más estricto del término, un actor es alguien que hace algo ante un público; por tanto, la interpretación puede ir desde la ejecución de simples tareas hasta la exhibición de destrezas sin personificación alguna, pasando por la recreación creíble de personajes históricos o ficticios.

Aunque a menudo se piensa que ser actor es una profesión lucrativa, ha de decirse que esto es sólo cierto para unos pocos, las estrellas. Los salarios mínimos para los actores y bailarines son más bajos que en otras profesiones. Además, el teatro no proporciona empleo de modo estable. Escenografía

El diseño de escenario es la organización del espacio teatral; el decorado, o escenario, es el entorno visual en donde se desarrolla la obra. Su objetivo es sugerir un lugar y un momento determinados y crear el ambiente o atmósfera adecuados. Los escenarios pueden clasificarse de modo general en: realista, abstracto, sugerente o funcional.

Realista

Un escenario realista intenta recrear un lugar específico.

Abstracto

El escenario abstracto, el de más éxito en los inicios del siglo XX, recibió la influencia del diseñador suizo Adolphe Appia y el diseñador inglés Gordon Craig. Sus teorías han influido no sólo en el diseño de escenarios en general sino en gran parte del teatro contemporáneo. Un escenario abstracto no recoge un momento o lugar específicos. Con frecuencia, consta de plataformas, escaleras, cortinas, paneles, rampas, u otros elementos sin determinar. Muy utilizado en la danza moderna, el escenario abstracto funciona mejor en producciones en las cuales el tiempo y el espacio donde se desarrolla la acción es irrelevante, o bien donde se persigue, por parte del director y el diseñador, crear una sensación de atemporalidad y universalidad. Los escenarios abstractos ponen más énfasis en el lenguaje, el intérprete y estimulan la imaginación del espectador. El vestuario juega un papel significativo y la iluminación cobra una gran importancia.

Sugerente

Gran cantidad de escenarios en el teatro comercial de hoy en día son sugerentes y proceden del denominado nuevo arte escénico de la primera mitad del siglo XX. A veces llamado realismo simplificado, su efecto escénico se logra al eliminar elementos no esenciales o al combinar fragmentos de un decorado realista con elementos abstractos, como una ventana suspendida frente a unas telas negras. Se pretende universalidad e imaginación a través de la ausencia de detalle, aunque se imbuye una cierta especificidad temporal y espacial. Estos escenarios pueden parecer oníricos, fragmentarios, rígidos o surrealistas.

Funcional

Los escenarios funcionales derivan de las necesidades específicas de una determinada fórmula teatral. Aunque se utilizan raramente en funciones dramáticas, son esenciales en determinados tipos de representación. Un ejemplo excelente es el circo, en el que los elementos escénicos básicos

quedan fijados por las necesidades de los intérpretes.

Vestuario

Se entiende por vestuario lo que lleva puesto el actor. Los diseñadores de vestuario se concentran principalmente en ropas y accesorios, pero también han de encargarse de pelucas, máscaras y maquillaje. El vestuario ofrece información sobre el personaje y ayuda a crear el ambiente adecuado para la producción.

Como el vestuario puede indicar factores como clase social y rasgos de personalidad, e incluso puede simular características físicas como la obesidad o la deformidad, un actor recibe una gran ayuda en su trabajo si el diseño es el adecuado. En gran parte del teatro oriental, como en el teatro clásico griego, el vestuario es un elemento formal.

Máscaras

Un elemento especial del vestuario es la máscara. Aunque pocas veces utilizada en el teatro occidental contemporáneo, las máscaras eran esenciales en el teatro griego y romano, y hoy día son utilizados en la mayoría del teatro africano y oriental. Las máscaras de la tragedia y la comedia, tal y como se usaban en el antiguo teatro griego, son de hecho símbolos del teatro. Las máscaras obvian la expresión facial para la comunicación y, por tanto, acercan al actor a la marioneta; la expresión depende exclusivamente de la voz y del gesto. La máscara traslada el centro de atención del actor al personaje y clarifica, de ese modo, distintas partes del tema y la trama, dando al personaje una mayor universalidad.

Maquillaje

El maquillaje también puede funcionar como máscara, especialmente en el teatro oriental, donde se pintan las caras con colores muy elaborados e imágenes que exageran y distorsionan los rasgos faciales. En el teatro occidental, el maquillaje es utilizado con dos propósitos: resaltar y reforzar los rasgos faciales que podrían perderse bajo los focos o en la distancia, y alterar la apariencia de la edad, el tono de la piel, o la forma de la nariz.

Producción técnica

Los aspectos técnicos de una producción pueden dividirse en preproducción y producción. El trabajo técnico de preproducción es supervisado por el director técnico en coordinación con los diseñadores. Durante esta fase se realizan los decorados, los accesorios, el vestuario a cargo del personal especializado en los talleres del teatro o, como es el caso de la mayor parte del teatro comercial, se encarga el trabajo a un estudio profesional.

Sonido y efectos de sonido

En la actualidad el sonido, si es necesario, se graba durante la fase de preproducción. Desde los primeros tiempos, la mayoría de las representaciones teatrales han sido acompañadas por música que, hasta hace poco, se producía en directo. Los sonidos son utilizados en la mayoría de los casos para dar realismo, pero también podrían servir para crear un determinado ambiente o ritmo.

Dirección de escena

El director de escena sirve de enlace entre el personal técnico y el personal creativo, supervisa ensayos, coordina todos los aspectos de la producción y controla la representación durante la función, pero sobre todo

aporta su concepción estética al montaje de la obra.